



LICEO "NICCOLÒ MACHIAVELLI"
www.liceomachiavelli-firenze.edu.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze
tel. 055-2396302 - fax 055-219178
email: liceomachiavelli.firenze@gmail.com - PEC: fis00100r@pecistruzione.it



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2023/2024

DOCENTE: Ilaria Gonnelli

MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte

INIDIRIZZO DI STUDIO: Liceo Internazionale

CLASSE: 5 **SEZIONE:** F

N. ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2

N. ORE DI LEZIONE EFFETTIVE: 48h di Disegno e Storia dell'Arte + 6h di Educazione Civica + 10h di Orientamento (6h Uscita didattica di un giorno a Venezia con visita alla collezione Peggy Guggenheim e mostra su Marcel Duchamp + 4h spettacoli teatrali Kairos al teatro di Fiesole)

Si aggiungono inoltre 2h per visita guidata da me alla mostra monografica "Anselm Kiefer, angeli caduti" a Palazzo Strozzi in orario extrascolastico il giorno 08/06/2024.

A.Storia dell'Arte:

MODULO 1 – SECONDA META' '800: INFLUENZA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

N.B. sono stati affrontati al termine dell'anno precedente i seguenti argomenti: le nuove capitali europee (piani urbanistici di Parigi, Vienna e Firenze), eclettismo e architettura del ferro e del vetro (Esposizioni universali), cenni sui Preraffaelliti, la pittura del Realismo francese (Barbisoné, Courbet) e il Realismo italiano (scultura verista). Questi argomenti non rientrano nel programma di 5°, ma si configurano come prerequisiti.

Svolgimento a settembre

- il Realismo italiano nei Macchiaioli: la scuola di Piagentina, Silvestro Lega ("lo stornello", "la visita", "il pergolato"), Telemaco Signorini ("sulle colline di Settignano", "il mercato vecchio", "novembre") e il gruppo di Castiglioncello, Giovanni Fattori ("in vedetta/muro bianco", "la rotonda di Palmieri", "carro di Buoi", "la libeccata", "uomo sul mare")
- Manet, aderenza al vero e nuova attualizzazione dei temi (periodo spagnolo: "esecuzione dell'imperatore Massimiliano", periodo realista: "déjeuner sur l'herbe", "Olympia", "la prugna", "il balcone", periodo impressionista: "il bar alle folies-bergeres")
- Impressionismo: Monet ("impressione: levar del sole", "la gazza", "i papaveri", "la stazione Saint Lazare", serie della "cattedrale di Ruen", dei "pioppi" e delle "ninfee") e Renoir ("moulin de la

galette", "Colazione dei canottieri" e le bagnanti).

- Degas, maestro del disegno e cantore della vita moderna ("la famiglia Bellelli", "la lezione di ballo", "gli orchestrali", "l'assenzio", gli ultimi pastelli: "la tinozza").

MODULO 2 – FINE '800-PRIMI '900: POST-IMPRESSIONISMO E ART NOUVEAU

Svolgimento dai primi giorni di ottobre ai primi giorni di dicembre

Unità 1 – Post-impressionismo

- Puntinismo: Seurat ("una domenica pomeriggio alla Grande Jatte", "bagno ad Asnieres") e

Divisionismo italiano: Previati ("Maternità"), Segantini ("l'amore alle fonti della vita", "la ragazza che fa la calza", "le due madri", "Ave Maria a trasbordo", "le cattive madri" e "il castigo delle lussuose" anche in versione blu) e Pelizza da Volpedo ("panni al sole", "lo specchio della vita", "il quarto stato").

- Toulouse-lautrec ("la toilette", "Al Moulin Rouge", "Il salone della Rue des Moulins", "la Goulue").

- il Simbolismo: Gauguin ("la visione dopo il sermone", "il Cristo giallo", "la orana Maria-benvenuta Maria", "Aha oe feii? - come, sei gelosa?", "te temari no atua – nascita di Cristo", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?"); i Nabis (Serusier "il talismano", Denis "Aprile", Bonnard "nudo nella vasca"); Rodin ("la porta dell'inferno", "il pensatore", "il bacio") e Claudel ("il valzer").

- Van Gogh ("i mangiatori di patate", gli autoritratti, "i girasoli", "camera da letto", "notte stellata", "Campo di grano con volo di corvi")

- Cézanne ("la casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise", "i giocatori di carte", "Donna con caffettiera", nature morte, le serie di bagnanti e della "montagna Saint-Victoire")

Unità 2 – Art Nouveau

- linearismo, fantasia e ispirazione vegetale in Architettura e nelle arti minori. Belgio: Victor Horta ("hotel Solvay"), Francia: Guimard (stazioni del Metrò), il modernismo catalano: Gaudì ("casa Milà", "casa Batllò", "parco Guell", "la sagrada famiglia")

- la secessione viennese. Olbrich ("Palazzo della Secessione") e Klimt ("Giuditta I" e "Giuditta II/Salomè", ritratti femminili, "il bacio", "Danae", "la culla", paesaggi).

- due teorici: Loos ("casa Scheu") e Van De Velde ("Scrivania").

- cenni all'eleganza e al linearismo in Mucha (manifesti, allegorie, "epopea slava").

MODULO 3 – LE AVANGUARDIE DEI PRIMI DEL '900

Svolgimento da metà dicembre a febbraio

Unità 1 – Espressionismo

- Precursori: Munch ("la fanciulla malata", "il bacio", "sera nel corso Karl Johann", "la pubertà", "il grido") ed Hensor ("scheletri che si litigano un'aringa", "ingresso di Cristo a Bruxelles").

- Germania: Die Brücke a Berlino, Kirchner ("cinque donne per la strada", "autoritratto come soldato", "Marcella") Nolde ("la danza"); il Cavaliere azzurro a Monaco, Kandisky ("il cavaliere azzurro"), Marc ("cavalli azzurri", "lotta di forme").

- Francia: i Fauves, Derain ("la camicia bianca"), Matisse ("donna con cappello", "la tavola imbandita" (1° e 2° versione: "la stanza rossa"), "lusso, calma e voluttà", "la gioia di vivere", dittico: "musica" e "danza").

- Vienna: Kokoschka (manifesti, ritratti e autoritratti, "la tempesta/la sposa del vento", "donna in blu"), Schiele (ritratti e autoritratti, nudi erotici, "l'abbraccio", "la famiglia")

Unità 2 – le avanguardie: nuovi modi di rappresentare la realtà

- Cubismo: formativo, analitico e sintetico (collage), Picasso ("le demoiselles d'Avignon", "ritratto di Ambroise Vollard", "natura morta con sedia impagliata", "i tre musicisti"), Braque ("case all'Estate", "violino e brocca", "le quotidiani, violino e pipa", "natura morta con uva").

Picasso (periodo blu: "Poveri in riva al mare", "Celestina", periodo rosa: "famiglia di saltimbanchi", "ritratto di Gertrude Stein", periodo spagnolo: "il sogno", "Las meninas" e

“massacro in Corea”, “Guernica”, scultura: “testa di toro”)

- Futurismo: Marinetti, Boccioni (*“la città che sale”, “trittico degli stati d'animo: quelli che restano, gli addii, quelli che vanno”, “materia”, scultura “forme uniche nella continuità dello spazio”*), i progetti di Sant'Elia, Balla (*“dinamismo di un cane al guinzaglio”, “bambina che corre sul balcone”, “lampada ad arco/uccidiamo il chiar di luna”, “compenetrazione iridescente n°7”*), Carrà (*“manifestazione interventista”*).

- contaminazioni cubo-futuriste: Severini (*“danzatrice in blu”*), la Section d'or e il Cubismo Orfico dei coniugi Delanuy (torre Eiffel e cerchi cromatici, cenni ai costumi di Sonia), *“nudo che scende le scale”* di Duchamp, cenni su Kupka (*“L'acqua/la bagnate”* e astrattismo); cubofuturismo in Russia: *“l'arrotino”* di Malevich e Goncharova (*“autoritratto con gigli”, “il ciclista”, “la biancheria”*), cenni sul teatro)

- Ecole de Paris: Chagall (*“io e il villaggio”, “autoritratto con 7 dita”, “l'anniversario”, “la passeggiata”*), Brancusi (*“la musa dormiente”, “Maiastra”, “il bacio”, “busto di ragazzo”, “colonna senza fine”*), Modigliani (nudi e ritratti), Soutine (*“il bue squartato”*), Rousseau il Doganiere (*“la guerra”, “il sogno”, “l'incantatrice di serpenti”*)

Unità 3 – verso l'Astrattismo

- Kandinsky (folclore russo: *“coppia a cavallo”, espressionismo: “Murnau. Paesaggio estivo”, astrattismo lirico: “primo acquerello astratto”, “composizione VI e VII”, astrattismo geometrico: “giallo, rosso, blu”, “alcuni cerchi”, astrattismo infantile: “blu cielo”*) Klee (acquerelli a Tunisi, *“Adamo e la piccola Eva”, “separazione di sera”, “Fuoco nella sera”, “strada primaria e strade secondarie”, “monumenti a G.”, “la morte e il fuoco”*)

- in Russia: il Suprematismo di Malevich (evoluzione fino a *“quadrato nero su fondo bianco”*), il Costruttivismo (Tatlin *“monumento alla III internazionale”*), cenni sul Raggismo della Goncharova e sull'astrattismo di Filonov.

- De Stijl (neoplasticismo): Mondrian (*“mulino di sera”, “evoluzione teosofica”, varie versioni dell'albero fino alle composizioni in rosso, blu e giallo, “Broadway Bougie Woogie”*), Rietveld (*“casa Schroder”, “sedia rosso-blu”*), Van Doesburg (teorizzazione, design di interni e contro-composizioni, *“sala da ballo”*).

MODULO 4 – IL MOVIMENTO MODERNO E LE ULTIME AVANGUARDIE

Svolgimento da fine febbraio fino a metà aprile

Unità 1 – l'architettura moderna

- Behrens (*“fabbrica di turbine AEG”*)

- il Bauhaus (*“sedia Wassily”* di Breuer, cerchio cromatico di Itten, teatro totale), Gropius (*“nuova sede del Bauhaus a Dessau”, “Officine Fagus”* con Meyer, cenni sui progetti per le case alte e l'architettura sociale), Mies van der Rohe (*“Tugendhat house”, “padiglione della Germania all'esposizione universale di Barcellona”* e *“poltrona Barcellona”, “Seagram building”*)

- Le Corbusier (*“villa Stein”, “villa Savoye”* e i 5 punti dell'Architettura, il Modulor, cenni sui progetti urbanistici, *“unità di abitazione”* a Marsiglia, *“Notre Dame du Haut”*)

- architettura organica: F. L. Wright (*“Robie House”, “casa sulla cascata”, “Guggenheim Museum”*) e Alvar Aalto (*“Il sanatorio di Paimio”, “villa Mairea”*).

- a Firenze: Michelucci (*“stazione di S.M.Novella”* col Gruppo Toscano, *“ponte alle grazie”, “chiesa di S.Giovanni Battista/chiesa dell'autostrada”*).

Unità 2 – Arte tra sogno e provocazione

- Dada: a New York Man Ray (ready made *“Cadeau”, rayofotografie, “Meret Oppenheim”, “il violino di Ingres”*) e Duchamp (*“la ruota di bicicletta”, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”, “tonsura”, “il grande vetro”*, performance come Rose Selavy, consulenza e allestimento mostre); a Zurigo Tzara, Tauber e Hans Arp (*“forme terrestri” “concrezione umana”*); in Germania Schwitters (*“Merzbau”*) e Heartfield (*“Adolf the superman”*), Haussman (*“testa meccanica”*).

- Metafisica e ritorno all'ordine: De Chirico (*“enigma dell'oracolo”, piazze d'Italia, “l'enigma dell'ora”, “Guillaume Apollinaire”, “le muse inquietanti”, “Ettore e Andromaca”*), Savinio (*“la*

sposa fedele”, *“le navire perdu”*), Carrà (*“Antigrazioso”*, *“la musa metafisica”*, *“il dio ermafrodito”*), Morandi (*“natura morta metafisica”*).

- Surrealismo: Breton, in Germania Bellmer (*“La Poupée”*) e Ernst (frottage, *“la Vergine che sculaccia il bambin Gesù”*, *“la vestizione della sposa”*), in Spagna Mirò (*“la fattoria”*, *“il carnevale di arlecchino”*, *“il cacciatore”*, grandi quadri blu, scultura *“coppia di innamorati che si baciano”*) e Dalì (*“la persistenza della memoria”*, *“sogno causato dal volo di un'ape”*, telefonostice, performance con i baffi, museo a Figueres: *“Volto di Mae West come appartamento”*), in Belgio Magritte (*“Gli amanti”*, *“Golconda”*, *“l'impero delle luci”*, *“la condizione umana”*, *“il balcone di Manet”*, *“l'uso della parola/il tradimento delle immagini”*), in Messico Frida Kahlo (*“Diego e io”*, *“quel che l'acqua mi ha dato”*, *“la colonna spezzata”*, *“le due Frida”*)

Unità 3 – Ritorno all'ordine (e ritorno al Realismo) dagli anni '20

- negli Stati Uniti: nascita del grattacielo nella scuola di Chicago in Art Nouveau (Sullivan, *“Quaranty Building”*) e Art Decò (*“Empire State Building”* e *“Chrysler Building”* di Van Allen) e Tamara de Lempicka (ritratti e nudi, *“autoritratto sulla Bugatti verde”*), in Italia cenni sulle sculture di Wildt, Giò Ponti e le ceramiche Ginori.

- architettura nazista (Speer) e architettura fascista: Terragni (*“casa del fascio”* e *“asilo infantile Sant'Elia”*), il quartiere dell'E42 a Roma (*“il Palazzo della civiltà italiana/Colosseo quadrato”*)

- Picasso *“due donne che corrono sulla spiaggia”* e *“ritratto di Olga in poltrona”*. In Italia rivista *“valori plastici”* e De Chirico (autoritratti in costume), Carrà (*“le figlie di Loth”*, *“pino sul mare”*).

- In Italia: Novecento Italiano, Sironi (*“l'allieva”*) e Realismo magico di Casorati (*“l'attesa”*, *“ritratto di Silvana Cenni”*, *“il concerto”*, *“il meriggio”*), cenni su Cagnaccio *“dopo l'orgia”*.

Realismo naturalistico e antieroico di Morandi (nature morte).

- In Francia: Realismo classicheggiante (dal Purismo) e Magico di Balthus (*“il sogno di Teresa”*, *“la strada”*).

- in America: il Realismo verista e la solitudine esistenziale di Hopper (*“finestre di notte”*, *“casa vicino alla ferrovia”*, *“stanza d'albergo”*, *“film a New York”*, *“I nottambuli”*), il Realismo sociale nei muralisti americani e messicani, Rivera (*“agitazione e confusione”*).

- la scultura prima e dopo la guerra di Marino Marini (pomone, cavalieri, circensi)

MODULO 5 – SECONDO DOPOGUERRA: LE NUOVE TENDENZE DAGLI STATI UNITI AL VECCHIO CONTINENTE

Svolgimento da metà aprile a metà maggio

Unità 1 – astrattismo e informale

- Espressionismo astratto: Action Painting di Pollock (vari dripping, *“pali blu- n°11”*). Il Color field: Newman (*“vir heroicus sublimis”*) e il colore spirituale di Rothko (*“rosso, bianco e bruno”*).

- L'Informale in Italia: l'arte materica di Burri (cicli di sacchi *“Sacco e Rosso”*, legni, combustioni, cellotex, cretti *“grande cretto di Gibellina”*) lo Spazialismo di Fontana (serie di buchi, fine di Dio, nature, tagli e installazioni *“concetto spaziale”*, *“concetto spaziale: la fine di Dio”*, *“struttura in neon alla IX internazionale”*).

Unità 2 – l'arte e le masse

- New Dada a New York: Combine Painting di Rauschenberg (*“Bed”*, *“Monogram”*)

- in Europa: Manzoni (*“achrome”*, *“socle du monde”*, *“base magica”*, *“merda d'artista”*) Klein (ori, *“IKB 260”*, antropometrie, mostra *“Le Vide”* e foto/performance)

- a NYC: la Pop Art di Andy Warhol (la Factory, *“barattoli di zuppa Campbell”*, *“orange car crash – 11 volte”*, Marilyn), cenni su Lichtenstein; Street Art: Basquiat (*“J's Milagro”*) e Keith Haring (murali *“tuttomondo”* a Pisa)

Unità 3 – figurativo e ricerche sulla natura umana

- Esistenzialismo e Carne in Inghilterra: Bacon (*“tre studi di figure alla base di una crocifissione”*, *“studio dal ritratto di Innocenzo X di Velazquez”*, *“trittico maggio-giugno 1973”*), Freud (nudi e ritratti).

Unità 4 – altre tendenze e sperimentazioni

- Boy Art e Performance: Marina Abramovich (*"Rhythm O"*, *"Imponderabilità"*, *"Balkan Baroque"*, *"the artist is present"*)
- Video Art: il Rinascimento Elettronico di Bill Viola (*"il saluto"*, *"Emergence"*, *"il sentiero"*, *"Uomo e Donna alla ricerca dell'eternità"*)
- Land Art e scultura nel campo allargato (Smithson *"Spiral Jetty"*, De Maria *"campo di fulmini"*, Christo *"Wrapped Reichstang"* e *"Floating Piers"*)
- Architettura Postmoderna: Utzon *"Sidney Opera"*. High tech: Renzo Piano (*"Centre Pompidou"*, *"centro culturale J.M. Tjibou"*, *"grattacielo Intesa San Paolo"*), Foster (*"cupola del Reichstang"*). Decostruttivismo: O.Gehry (*"Museo Guggenheim"* di Bilbao), Libeskind (*"museo ebraico"* di Berlino, con installazione *"Foglie cadute"* di Shalechet) e cenni su Zaha Hadid (*"MAXXI"*).
- Approfondimento di arte contemporanea: visita guidata da me alla mostra monografica *"Anselm Kiefer, angeli caduti"* a Palazzo Strozzi in orario extrascolastico il giorno 08/06/2024.

B. Disegno:

MODULO 1: CENNI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Svolgimento da novembre a gennaio

Unità 1: regole di progettazione di civili abitazioni.

- villa, villetta, appartamento. Abitabilità, illuminazione e metratura dei vari ambienti della casa, loro dislocazione e funzione, zona notte/zona giorno, servizi, scale e serramenti.

Unità 2: restituzione grafica del progetto.

- concetto di pianta, prospetto, sezione, planimetria. Varie convenzioni e simboli grafici.
- Ex-Tempore: realizzazione di un proprio progetto di abitazione.

MODULO 2: PROGETTAZIONE - ESPRESSIONE

svolgimento da inizio aprile a fine maggio (trasversalmente all'Educazione Civica)

Creazione di un elaborato personale sull'analisi delle varie problematiche legate alle **disparità e alla violenza di genere** e ricerca di una **femminilità libera e consapevole** e di una **nuova mascolinità non tossica, ma accudente** scegliendo un personale mezzo di espressione tra:

- Progettazione di uno spazio di vario uso, una mostra o di un ambiente museale.
- Creazione di un video-spot divulgativo.
- Performance artistica di denuncia e riflessione sull'argomento.
- Creazione di un elaborato artistico scultoreo/pittorico/letterario/musicale.

Firenze, 08 giugno 2024

la Docente

Prof.ssa Ilaria Gonnelli